

JUESHIGANGQINRUMEN

爵士钢琴入门

—和声篇

辛笛著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

爵士钢琴入门

——和声篇

辛 笛 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据
爵士钢琴入门. 和声篇 / 辛笛著. - 上海: 上海音乐出版社, 2008.3 重印
ISBN 978-7-80667-592-2

I. 爵… II. 辛… III. 钢琴 - 奏法 IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 068719 号

责任编辑: 王亚平 骆方华
封面设计: 麦荣邦

爵士钢琴入门 和声篇

辛笛著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号 邮编: 200020)

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

上海市美术印刷厂印刷

开本: 890 × 1240 1/16 印张 14.25 谱、文 216 面

2004 年 8 月第 1 版 2008 年 3 月第 2 次印刷

印数: 5,201-6,200 册

ISBN 978-7-80667-592-2/J·559 定价: 25.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64460742

前 言

《爵士钢琴入门》是作者继《爵士哈农》之后的又一部关于爵士乐的系列启蒙教材,由和声篇、布鲁斯篇、Walking Bass(流动低音)篇、即兴弹奏篇和实际应用篇五大部分组成。

《爵士钢琴入门——和声篇》与《爵士哈农》之间既有区别又有联系,《爵士哈农》是由爵士乐所使用的所有音阶和键盘和声两部分组成,而本教材则是将爵士和声运用到实际作品中。用一句通俗的话来说,《爵士哈农》是一部爵士乐字典,本书则是爵士钢琴的入门教科书。在这里,作者融合了东西方的教学思想,传达了有别于《爵士哈农》的另外一个理念:学习的乐趣在于动手的过程!

爵士乐作为一种美式艺术,是由奥尔良发源的,在此停靠的船舶把世界各地的音乐带到这里,与布鲁斯结合产生了爵士乐。后来又与流行乐融合,形成了我们今天听到的这种节奏鲜明富于变化、旋律使用大量切分音让人捉摸不定、情感丰富具有时代气息的独特音乐。欣赏和学习爵士乐,让人迷恋和回味,因为人们不仅能从中获得超现实的带有抽象意味的美感,也能触摸到世界音乐发展的脉搏,更由于它的融合性、变化性和求异性,可以帮助人们思考,超越传统的惯性思维定势,给人带来思维方式的转变和开拓。

在改革开放的今天,爵士乐已经受到越来越多年轻人的喜爱,但由于缺乏教科书,使得众多的音乐院校开设有关课程受到局限,而且如何让中国的爵士乐爱好者方便快捷地掌握它,也始终是个尚未真正解决的难题。为了给国内广大爵士乐爱好者和有关院校提供实用可行的教材,作者将在国外学习的经验与中国传统的思维方式相结合,编著了这本既可作为爵士钢琴弹奏入门又可作为学习爵士和声的教材。

由于本书是爵士钢琴入门系列教材之一,故只解决如何弹奏爵士和声的问题,即系统地介绍了爵士钢琴最基础的入门弹奏技巧——和弦弹奏法。关于爵士乐的布鲁斯、Walking Bass(流动低音)、即兴弹奏以及实际应用将在其他的系列书中解决。

本教材特点如下:

1. 从音程入手,由浅入深。首先是弹奏简单的三和弦,而后是七和弦、九和弦、十一和弦、十三和弦以及各种复杂的变化和弦。另外,根据和弦构成的性质和音响效果,引导学生如何抓住三音、七音等重要的和弦框架音。因此,即便是非科班出身的学习者也可以在这种循序渐进的学习中轻松地掌握爵士钢琴的和弦弹奏法。

2. 强调学习者的动手能力和参与过程。一般爵士乐的谱例都有和弦标记,但如何弹奏和弦的框架音以达到最好的音响效果,却没有给予相应的解释。本教材很好地解决了这个问题,它并不提供编配好的现成谱例,而是让学习者根据教材的内容和题例,写出框架音和低音,并在键盘上熟练弹奏,以达到理论与实践的真正结合。

3. 选曲精心,听觉效果简单而美妙。本教材所选的曲目都是国外脍炙人口的经典作品,无论娱人娱己都非常合适,只要按部就班地学习,就能弹奏出优美动听的音乐。

在此,作者谨将本书献给所有爱好爵士音乐的朋友们!

目 录

前言

第一章 音程与和弦	1
第二章 三和弦的弹奏方法	4
练习一至六	9
练习曲目	
1. Amazing Grace	16
2. All Alone Am I	M. Hadjidakis 17
3. The Exodus Song	Pat Boone & Ernest Gold 18
4. When You And I Were Young, Maggie	G.W.Johnson & J.A.Butterfield 19
第三章 七和弦的弹奏方法	20
练习一至三	26
练习曲目	
5. All The Things You Are	J.Kern 31
6. Here's That Rainy Day	Himmy Van Heusen 32
7. Flamingo	Ted Grouya 33
第四章 九、十一和十三和弦的弹奏方法	34
练习曲目	
8. I'm Getting Sentimental Over You	George Bassman 40
9. Just Friends	John Klenner 42
10. Misty	Johnny Burke & Erroll Garnel 43
11. Long Ago & Far Away	Jerome Kern 44
第五章 sus、7sus、9sus和13sus和弦的弹奏方法	45
练习曲目	
12. The Lamp is Low	Peter De Rose & Bert Shefter 49
13. The Masquerade is Over	Allie Wrubel 50

14. Where Are You?	Jimmy McHugh	52
第六章 半减七和弦与减七和弦的弹奏方法		53
练习曲目		
15. Gee Baby, Ain't I Good To You?	Don Redman	58
16. A Nightingale Sang in Berkeley Square	Manning Sherwin	59
17. My Romance	Richard Rodgers	61
18. Tenderly	Walter Gross	62
19. My Heart Stood Still	Richard Rodgers	63
20. I Guess I'll Have To Change My Plan	Arthur Schwartz	65
第七章 V级变化和弦的弹奏方法		67
练习曲目		
21. And The Angels Sing	Ziggy Elman	72
22. Bidin' My Time	George Gershwin、Ira Gershwin	74
23. We'll Be Together Again	Carl Fischer	76
24. Days of Wine And Roses	Henry Mancini	77
25. Don't Blame Me	Jimmy McHugh	78
26. Stars Fell on Alabama	Frank Perkins	79
第八章 大七度小三和弦和大七度小九和弦的弹奏方法		80
练习曲目		
27. Dindi	Antonio Carlos Jobim	84
28. Nica's Dream	Horace Silver	86
29. On A Clear Day	A.J. Lerner & B. Lane	88
30. Sophisticated Lady	Duke Ellington、Irving Mills & Mitchell Parish	89
31. Ruby	Heinz Roemheld	91
第九章 降V级音的大七、大九和大十三和弦的弹奏方法		92
练习曲目		
32. If You Never Come To Me	Antonio Carlos Jobim	96
33. I'm All Smiles	Michael Leonard	97
34. This is New	Kurt Weill	99
第十章 左手省略根音的II-V-I和弦连接的弹奏方法		100
练习一至七		103

练习曲目	
35. Satin Doll	Duke Ellington 115
36. Tune-up	Miles Davis 116
37. Got a Match?	Chick Corea 117
38. Just You, Just Me	Jesse Greer 118
39. Lullaby in Rhythm ...	Benny Goodman、Edgar Sampson、Clarence Profit & Walter Hirsch 119
第十一章 小调II-V-I和弦连接的弹奏方法	120
练习一至五	123
练习曲目	
40. Gone With The Wind	Allie Wrubel 131
41. Manha de Carnaval	Luis Bonfa 132
第十二章 半减七和弦min7(^b5)的其他形式	133
第十三章 V级变化和弦的其他形式	136
第十四章 和弦的选择	139
附：即兴演奏常用音阶	140

第一章 音程与和弦

一、两个乐音在音高上的相互关系叫音程。音程有旋律音程与和声音程两种；先后发出的两个乐音构成的音程叫旋律音程。在进行上它有上行、下行、平行三种方式。

例1

同时发出的两个乐音构成的音程叫和声音程。它的书写方式是上下对齐。

例2

音程有纯、大、小、增、减、倍增、倍减七种命名方式。一、四、五、八度有纯、增、减、倍增、倍减之命名。二、三、六、七度有大、小、增、减、倍增、倍减之命名。

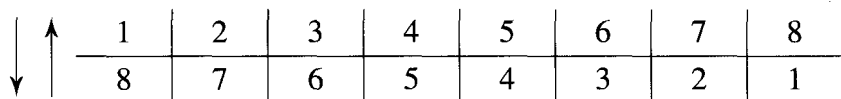
一位爵士钢琴演奏者必须具备音程转位的能力。将音程的上方音移低八度，或将下方音移高八度，叫音程的转位。音程转位产生一个新的音程。除纯音程外，各种音程转位后都改变了它的种类。

↓	↑	纯	大	小	增	减	倍增	倍减
↓	↑	纯	小	大	减	增	倍减	倍增

例3

从上例还可以看出,音程转位后,改变了音程的度数。大三度转位后变成小六度、小三度转位后变成大六度、纯四度转位后变成纯五度、增四度转位后变成减五度。

二、三个或三个以上不同高度的乐音,按照一定的音程关系组合起来叫和弦。三个乐音按照三度关系叠置起来叫做三和弦。和弦的音是从底下的音向上构成的,所以底下的音叫“根音”,中间的音叫“三音”,上面的音叫“五音”(如果上面还有叠加的乐音,则依此类推,分别叫“七音”,“九音”……)。三度叠置是构成三和弦的常见方式,有下列四种形式:

例4

1. 一个大三度上加一个小三度叫大三和弦:

2. 一个小三度上加一个大三度叫小三和弦:

3. 一个大三度上加一个大三度叫增三和弦:

4. 一个小三度上加一个小三度叫减三和弦:

以上和弦所用的和弦标记是根据和弦根音的实际音高与和弦的纵向结构进行标记的。

四个乐音由底到高,按照三度叠置排列而成的和弦,叫原位七和弦。常见的七和弦有以下五种形式:

例5

1. 一个大三和弦上加一个大三度叫大七和弦:

A musical staff in treble clef showing seven major seventh chords. The notes are: C Maj7 (C, E, G, Bb), D Maj7 (D, F#, A, C), E Maj7 (E, G#, B, D), F Maj7 (F, A, C, Eb), G Maj7 (G, B, D, F), A Maj7 (A, C#, E, G), and B Maj7 (B, D#, F#, A).

C Maj7 D Maj7 E Maj7 F Maj7 G Maj7 A Maj7 B Maj7

2. 一个大三和弦上加一个小三度叫大小七和弦, 又称属七和弦:

A musical staff in treble clef showing seven dominant seventh chords. The notes are: C7 (C, E, G, Bb), D7 (D, F#, A, C), E7 (E, G#, B, D), F7 (F, A, C, Eb), G7 (G, B, D, F), A7 (A, C#, E, G), and B7 (B, D#, F#, A).

C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7

3. 一个小三和弦上加一个小三度叫小七和弦:

A musical staff in treble clef showing seven minor seventh chords. The notes are: C min7 (C, Eb, F, G), D min7 (D, F, G, Ab), E min7 (E, G, Ab, Bb), F min7 (F, Ab, Bb, C), G min7 (G, Bb, C, Db), A min7 (A, C, Db, Eb), and B min7 (B, D, Eb, F).

C min7 D min7 E min7 F min7 G min7 A min7 B min7

4. 一个减三和弦上加一个大三度叫减小七和弦, 又称半减七和弦:

A musical staff in treble clef showing seven half-diminished seventh chords. The notes are: C min7(b5) (C, Eb, Fb, G), D min7(b5) (D, F, Ab, Bb), E min7(b5) (E, G, Ab, Bb), F min7(b5) (F, Ab, Bb, C), G min7(b5) (G, Bb, C, Db), A min7(b5) (A, C, Db, Eb), and B min7(b5) (B, D, Eb, F).

C min7(b5) D min7(b5) E min7(b5) F min7(b5) G min7(b5) A min7(b5) B min7(b5)

5. 一个减三和弦上加一个小三度叫减七和弦:

A musical staff in treble clef showing seven diminished seventh chords. The notes are: C°7 (C, Eb, Fb, Gb), D°7 (D, F, Ab, Bb), E°7 (E, G, Ab, Bb), F°7 (F, Ab, Bb, C), G°7 (G, Bb, C, Db), A°7 (A, C, Db, Eb), and B°7 (B, D, Eb, F).

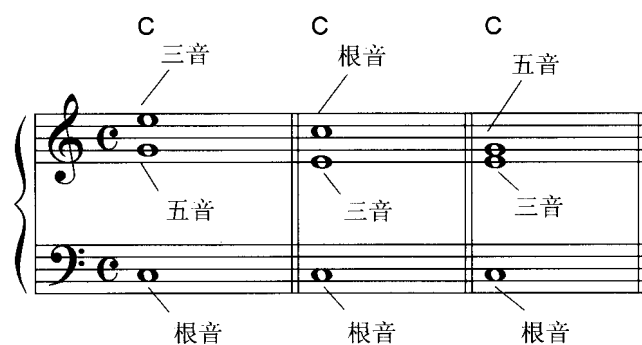
C°7 D°7 E°7 F°7 G°7 A°7 B°7

第二章 三和弦的弹奏方法

在上一章中我们学习了三和弦的四种形式,它们分别是大三、小三、增三和减三和弦,本章着重介绍和弦三音出现在右手的三和弦弹奏方法。具体要求是左手弹奏和弦的根音,音域通常在大字组以下;右手必须确保有和弦的三音出现,如果旋律音是五音或主音,右手就需要在旋律音下方的一个八度内加上和弦的三音。

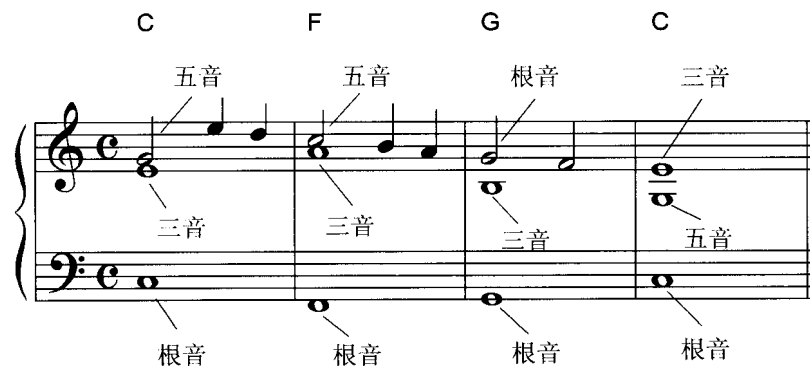
一、大三和弦的和弦标记是一个大写字母,如:C(C-E-G)、F(F-A-C)、G(G-B-D)、A(A-C[#]-E)、E^b(E^b-G-B^b)等。注意大三和弦的三音与根音之间的关系是大三度,和五音之间的关系是小三度。

例1

实际应用中只要在旋律声部换和弦的地方右手确保有和弦的三音就可以了,五音有时是可以省略的。

例2

二、小三和弦的三音与根音之间的关系是小三度,与五音之间的关系是大三度,它的根音与五音之间的关系和大三和弦一样都是纯五度。和弦标记有两种方法:一种方法是在一个大写字母的后面加上min,如Cmin(C-E^b-G)、Emin(E-G-B)、Gmin(G-B^b-D)和F[#]min(F[#]-A-C[#])等;另一种标记方法是在大写字母后面加m,如Cm(C-E^b-G)、Fm(F-A^b-C)和Dm(D-F-A)等。弹奏小三和弦的方法和弹奏大三和弦的方法相同,都是左手在大字组以下弹奏和弦的根音,和弦的三音必须出现在右手的和声或旋律声部,在旋律音是根音的情况下,省略五音。

例3

Example 3 shows three measures of C minor chords. The first measure has a bass clef with a C note (root) and a treble clef with an E^b note (third) and a G note (fifth). The second measure has a bass clef with a C note (root) and a treble clef with a G note (third) and a C note (fifth). The third measure has a bass clef with a C note (root) and a treble clef with a G^b note (third) and a B^b note (fifth). Labels above the treble clef indicate 'Cmin' for each measure. Labels with arrows point to the notes: '三音' (third), '五音' (fifth), and '根音' (root).

下例中第二小节的第一拍,旋律音是九音,我们可以把它当作倚音来看待。在本节中如果旋律音是三和弦以外的音,我们都把它作和弦外音来处理,但不要忘记和弦的三音是一定要出现在右手的。

例4

Example 4 shows four measures of chords. The first measure is D minor (Dmin) with a bass clef D (root), treble clef F (third) and A (fifth). The second measure is G minor (Gmin) with a bass clef G (root), treble clef B^b (third) and D (fifth). The third measure is A major (A) with a bass clef A (root), treble clef C[#] (third) and E (fifth). The fourth measure is D minor (Dmin) with a bass clef D (root), treble clef F (third) and A (fifth). Labels above the treble clef indicate 'Dmin', 'Gmin', 'A', and 'Dmin'. Labels with arrows point to the notes: '三音' (third), '五音' (fifth), '九音' (ninth), and '根音' (root).

三、减三和弦是由两个小三度组成,根音与五音之间的关系是减五度。和弦标记是在一个大写字母后面加上dim,如Cdim(C-E^b-G^b)和Gdim(G-B^b-D^b)等。它的另一种标记方法是在一个大写字母的右上角加个零。一般来说减三和弦是以一个完整和弦的形式出现,它有三音和五音两种旋律位置,左手弹奏和弦的根音,减三和弦不用根音旋律位置。

例5

Diagram illustrating the structure of two C#dim chords. The first chord is shown with its root note (C#) in the bass, a fifth note (G#) in the bass, and a third note (E) in the treble. The second chord is shown with its root note (C#) in the bass, a fifth note (G#) in the treble, and a third note (E) in the treble.

例6

Diagram illustrating the structure of two chords: C and C#dim. The first chord (C) has a root note (C) in the bass, a third note (E) in the bass, and a fifth note (G) in the treble. The second chord (C#dim) has a root note (C#) in the bass, a third note (E) in the treble, and a fifth note (G#) in the treble.

四、增三和弦是由两个大三度组成,根音与五音之间的关系是增五度。和弦标记是在一个大写字母后面加上aug,如Caug(C-E-G[#])和Gaug(G-B-D[#])等。和减三和弦一样,增三和弦经常是以一个完整和弦的形式出现,左手弹奏和弦的根音。

例7

Diagram illustrating the structure of three chords: C, Caug, and F. The first chord (C) has a root note (C) in the bass, a third note (E) in the bass, and a fifth note (G) in the treble. The second chord (Caug) has a root note (C) in the bass, a third note (E) in the treble, and a fifth note (G#) in the treble. The third chord (F) has a root note (F) in the bass, a third note (A) in the bass, and a fifth note (C) in the treble.

例8

The musical score for Example 8 is written in a grand staff (treble and bass clefs) with a common time signature (C). The piece consists of seven measures, each containing a different chord. The chords are labeled above the staff: Dmin, G, C, A, Dmin, G, and C. The notes are annotated with labels indicating their function within the chord: '根音' (Root), '三音' (Third), and '五音' (Fifth). The bass line plays the root notes of each chord. The treble line features a melodic line that often includes the third and fifth of the chord, sometimes with a grace note (倚音) on the root.

仔细分析例8,我们可以看出在每小节的强拍换和弦的地方旋律音是和弦外音(倚音),因为和弦的三音和根音与在强拍上的和弦外音是二度音程关系,加上和弦的三音和根音紧接着又出现在旋律声部,在这种情况下和弦的三音和根音可以在弱拍上出现,有时和弦的五音也可依照这种方法出现在倚音的后面。

练习题例

第一组练习：四个和弦的分解练习。和弦分别为 B^b、F、G^m 和 D^m。标注了根音、三音和五音。

第二组练习：四个和弦的分解练习。和弦分别为 E^b、B^b、C 和 F。

第三组练习：四个和弦的分解练习。和弦分别为 B^b、F、G^m 和 D^m。

第四组练习：五个和弦的分解练习。和弦分别为 E^b、B^b、C^m、F 和 B^b。

练习要求：根据旋律所提供的和弦，写出它们的低音和中音声部并在钢琴上熟练弹奏。

练习提示：1. 和弦的三音必须要出现在右手换和弦处。

2. 左手的根音通常需在大字或大字组以下。

3. 可以根据需要省略大小三和弦的五音。

4. 增减三和弦通常以完整的方式出现，其中减三和弦不用根音旋律位置。

5. 和弦三音可以跟在倚音后，出现在弱拍上。

6. 三和弦以外的音出现在换和弦的旋律声部，按和弦外音处理。

练习一

The musical score for Exercise 1 consists of five systems of piano accompaniment. Each system is written in a grand staff with a treble clef for the right hand and a bass clef for the left hand. The key signature is one flat (Bb). The melody in the right hand is accompanied by chord symbols: Dm, C, Dm, Dm, Gm, Bb, C, Dm, F, C, F, Gm, C, F, A, Dm, C, Dm, Bb, C, Dm.

练习二

C G Am Em

Musical notation for the first system of Exercise 2, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melody of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The bass clef is empty. Chord symbols C, G, Am, and Em are placed above the first four measures respectively.

F Em Am D G E

Musical notation for the second system of Exercise 2, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melody of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The bass clef is empty. Chord symbols F, Em, Am, D, G, and E are placed above the first six measures respectively.

Am Em F C Am

Musical notation for the third system of Exercise 2, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melody of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The bass clef is empty. Chord symbols Am, Em, F, C, and Am are placed above the first five measures respectively.

Dm G C

Musical notation for the fourth system of Exercise 2, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melody of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The bass clef is empty. Chord symbols Dm, G, and C are placed above the first three measures respectively. The final measure contains a whole note C5.